

MB&F M.A.D.Gallery представляет завораживающие кинетические интерактивные скульптуры швейцарского мастера Ralfonso

Ralfonso – признанный мастер подвижных скульптур. Его многочисленные работы охотно приобретают галереи и частные коллекционеры всего мира. Творчески сочетая технические и художественные средства, Ralfonso выходит за рамки традиционной скульптуры и создает подвижные инсталляции, объединенные концепцией Art in Motion («Искусство в движении»).

10 января 2018 года в женевской галерее MB&F M.A.D.Gallery откроется выставка, где будут представлены ограниченные серии его работ малого размера из серии Art in Motion.

Кинетические скульптуры

Ветер, вода, свет и время добавляют динамическим творениям Ralfonso четвертое измерение. Под действием сил Природы его кинетические скульптуры оживают и начинают плавно двигаться, непредсказуемым образом взаимодействуя с окружающими элементами.

«Время является интегральным элементом моих работ, благодаря ему они представляют собой нечто большее, чем просто трехмерные структуры», – подчеркивает Ralfonso.

Великолепным примером таких произведений искусства, взаимодействующих с окружающей средой, является монументальная десятиметровая скульптура Dance with the Wind («Танец с ветром»), изготовленная по заказу организаторов Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Ее разнообразные движения, похожие на завораживающий танец с непредсказуемой хореографией, зависят от силы и направления ветра. Он приводит в движение вертикальную структуру из пяти сфер, изменяя положение верхнего диска, в то время как тяжелая сфера в основании конструкции сохраняет ее равновесие. Эстетический и зрелищный эффект усиливает зеркальная полировка компонентов из нержавеющей стали: отражаясь в них, яркий солнечный свет словно наполняет сиянием все вокруг. Коллекционная версия уменьшенного размера (высотой 100 см), выпущенная в количестве всего 15 экземпляров, позволит ее владельцу сколько угодно наслаждаться этим гипнотическим зрелищем.

Успех кинетических скульптур Ralfonso объясняется его богатым воображением и неподражаемым умением приводить свои творения в движение. Уникальный талант художника ярко проявился в работе под названием KARO – в переводе с немецкого «ромб». Такое название выбрано не случайно: при ближайшем рассмотрении видно, что этот похожий на ромб арт-объект высотой 120 см, созданный в количестве всего 10 экземпляров, состоит из 16 самоуравновешивающихся элементов, каждый из которых также имеет ромбовидную форму алмаза. Достаточно легкого потока воздуха или прикосновения руки, и все ромбы этой геометрически строгой конструкции приходят в движение, образуя всевозможные узоры.

Другая, также входящая в эту экспозицию модель носит название EXclamation. Своей формой она действительно напоминает восклицательный знак, который медленно покачивается и, кажется, вот-вот перевернется, однако этого не происходит благодаря системе противовесов, удерживающей его в вертикальном положении. Эти и другие необычные скульптурные конструкции Ralfonso будут органично смотреться в саду, двигаясь

в одном ритме с ветвями деревьев, или на террасе на крыше дома, следуя за каждым дуновением ветра. Скульптура EXclamation высотой 80 см выпущена ограниченной серией из 33 экземпляров.

Процесс создания

И крупные наружные инсталляции, такие как TUBUS высотой 15 метров, и миниатюрные скульптуры размером всего 45 см Ralfonso разрабатывает в собственной студии, черпая вдохновение в окружающей природе.

В зависимости от масштаба задуманного творения его реализация может занять от четырех месяцев до года. Сначала скульптор выражает свою идею на бумаге, прорабатывая в подробных эскизах структуру будущей конструкции и оживляющие ее скрытые механизмы с горизонтальными осями вращения и балансирами. «Я ищу гармоничное сочетание дизайна, механики и технологии, которое ляжет в основу оригинального мобильного произведения искусства», – говорит Ralfonso.

После этого по эскизам создается опытная трехмерная модель маленького размера. Для испытания и совершенствования конструкции могут применяться программы по проектированию CAD. Наконец, наступает этап производства, в котором используются самые разные техники, в том числе лазер, водоструйная обработка, резка на станках с ЧПУ и трехмерная печать. После того как конструкция изготовлена и прошла испытания, она готова к установке.

Стараясь учитывать пожелания коллекционеров, Ralfonso выпускает свои скульптуры строго ограниченными сериями. Для особо искушенных клиентов он создает штучные инсталляции на заказ, рассчитанные на определенный антураж. В зависимости от местоположения инсталляции заказчик может выбрать один из предлагаемой гаммы возможных материалов – от нержавеющей стали 316L и органического стекла до алюминия и полимера Kevlar, – а также цветовое оформление и зеркальную или матовую финишную отделку. Количество вариантов практически бесконечно. На недавно прошедшем в Нью-Йорке аукционе современного искусства Sotheby's Contemporary Curated работы Ralfonso пользовались огромным успехом.

Биография

Ralfonso увлекся созданием крупных кинетических арт-инсталляций в 1999 году и сегодня является признанным мастером в своей области. Его творения выставляются в общественных местах, украшают частные коллекции и музейные собрания по всему миру – на родине в Швейцарии, в Нидерландах, России, Китае, Германии, Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции и США.

В отличие от большинства скульпторов Ralfonso начал свою карьеру сразу с крупных инсталляций, предназначенных для публичной демонстрации. Его первая выполненная на заказ скульптура, Moving on UP, была изготовлена для выставки New Star luxury high rise, проходившей в Санкт-Петербурге. Позднее он расширил коллекцию своих работ кинетическими скульптурами малого размера, выпускаемыми строго ограниченными сериями.

Контакты для получения подробной информации:

Juliette Duru, MB&F SA, Rue Verdaine 11, CH-1204 Genève, Швейцария

Эл. адрес: jd@mbandf.com Тел.: +41 22 508 10 36

В январе 2015 года канал CNN INTERNATIONAL подготовил документальный фильм о творчестве Ralfonso: THE ART OF MOVEMENT – Wind Sculptures Inspired by Nature («ИСКУССТВО ДВИЖЕНИЯ – Ветряные скульптуры, вдохновленные природой»). Вскоре после этого журнал FORBES опубликовал обстоятельную статью о его малоформатных скульптурах под заголовком «Благодаря Ralfonso кинетическое искусство входит в дом».

Движимый любовью к кинетическому искусству, в 2001 году Ralfonso стал соучредителем Организации кинетического искусства (КАО), которая сегодня насчитывает уже около 1000 членов из более чем 60 стран.